

Teatro y Literatura Infantil y Juvenil: Exploraciones

Genoveva Ponce Naranjo

IDEAS BÁSICAS

El teatro y la literatura infantil y juvenil comparten objetivos esenciales: educar, entretener y fomentar la imaginación. Diferentes manifestaciones teatrales como el teatro infantil, el microteatro, el teatro de sombras y el teatro de marionetas no solo encuentran inspiración en la literatura infantil, sino que también la enriquecen, convirtiéndose en herramientas pedagógicas y artísticas fundamentales.

Teatro infantil: Concepto y vínculo con la LIJ

El teatro infantil es una forma de representación dramática destinada principalmente a niños, caracterizada por su simplicidad narrativa, personajes arquetípicos y un mensaje educativo o lúdico. Esta modalidad se nutre ampliamente de cuentos, mitos y fábulas de la literatura infantil. Según Tejerina (2019), "el teatro infantil transforma la experiencia literaria en una vivencia multisensorial, potenciando el aprendizaje a través del arte" (p. 67).

Fragmento de obra:

Personaje A: "¿Por qué el bosque está tan oscuro?"
Personaje B: "Porque cuando tememos, hasta los rayos del sol se esconden. Pero si cantamos juntos, quizá los traigamos de vuelta".

Microteatro: Concepto y vínculo con la LIJ

El microteatro es una representación dramática breve, generalmente de menos de 15 minutos, que se caracteriza por su formato compacto y su capacidad de abordar temáticas específicas. En el ámbito infantil y juvenil, el microteatro es ideal para adaptar relatos cortos o escenas específicas de cuentos clásicos, ya que mantiene la atención de los espectadores jóvenes mientras presenta un mensaje contundente.

Fragmento de obra:

(Escenario: una habitación mágica llena de libros que cobran vida)

Libro 1: "¡Léeme primero! Tengo dragones y aventuras".

Libro 2: "No, ¡elige la poesía! Cada verso es un tesoro".

Teatro de sombras: Concepto y vínculo con la LIJ

El teatro de sombras es una manifestación teatral en la que las historias se cuentan a través de siluetas proyectadas en una pantalla iluminada. Esta técnica, originada en tradiciones milenarias de Asia, resulta particularmente atractiva para los niños, ya que combina elementos visuales y narrativos que estimulan la imaginación.

Fragmento de obra:

(Sombras en movimiento representan a una niña pequeña y una estrella)

Narrador: “Cada noche, la estrella le susurraba a Ana un cuento, y ella, a cambio, le regalaba un deseo”.

Teatro de marionetas: Concepto y vínculo con la LIJ

El teatro de marionetas es una forma de representación en la que los personajes son manipulados por titiriteros. Las marionetas, ya sean de hilo, guante o varilla, son perfectas para dar vida a personajes de cuentos infantiles y juveniles, creando una conexión emocional directa con el público. Según Gómez (2015), "las marionetas son extensiones del narrador, capaces de encarnar los sueños y temores de los niños" (p. 89).

Fragmento de obra:

(Una marioneta en forma de sapo conversa con otra en forma de princesa)

Sapo: "¡No soy un sapo cualquiera! Puedo saltar a tus sueños y convertirlos en realidad".

Princesa: "Si es verdad, entonces saltemos juntos hacia la luna".

Manifestaciones y géneros teatrales relacionados con la LIJ

Adaptaciones de cuentos clásicos

Ejemplo: "Alicia en el país de las maravillas", adaptada como teatro de sombras.

Teatro educativo

Obras diseñadas para enseñar valores, como el respeto o la empatía.

Teatro musical infantil

Ejemplo: "El rey león", que combina música, danza y teatro para transmitir valores universales.

Teatro experimental

En el ámbito infantil, incluye propuestas como microteatros participativos o talleres de teatro de marionetas.

Manifestaciones y géneros teatrales relacionados con la LIJ

Adaptaciones de cuentos clásicos

Ejemplo: "Alicia en el país de las maravillas", adaptada como teatro de sombras.

Teatro educativo

Obras diseñadas para enseñar valores, como el respeto o la empatía.

Teatro musical infantil

Ejemplo: "El rey león", que combina música, danza y teatro para transmitir valores universales.

Teatro experimental

En el ámbito infantil, incluye propuestas como microteatros participativos o talleres de teatro de marionetas.